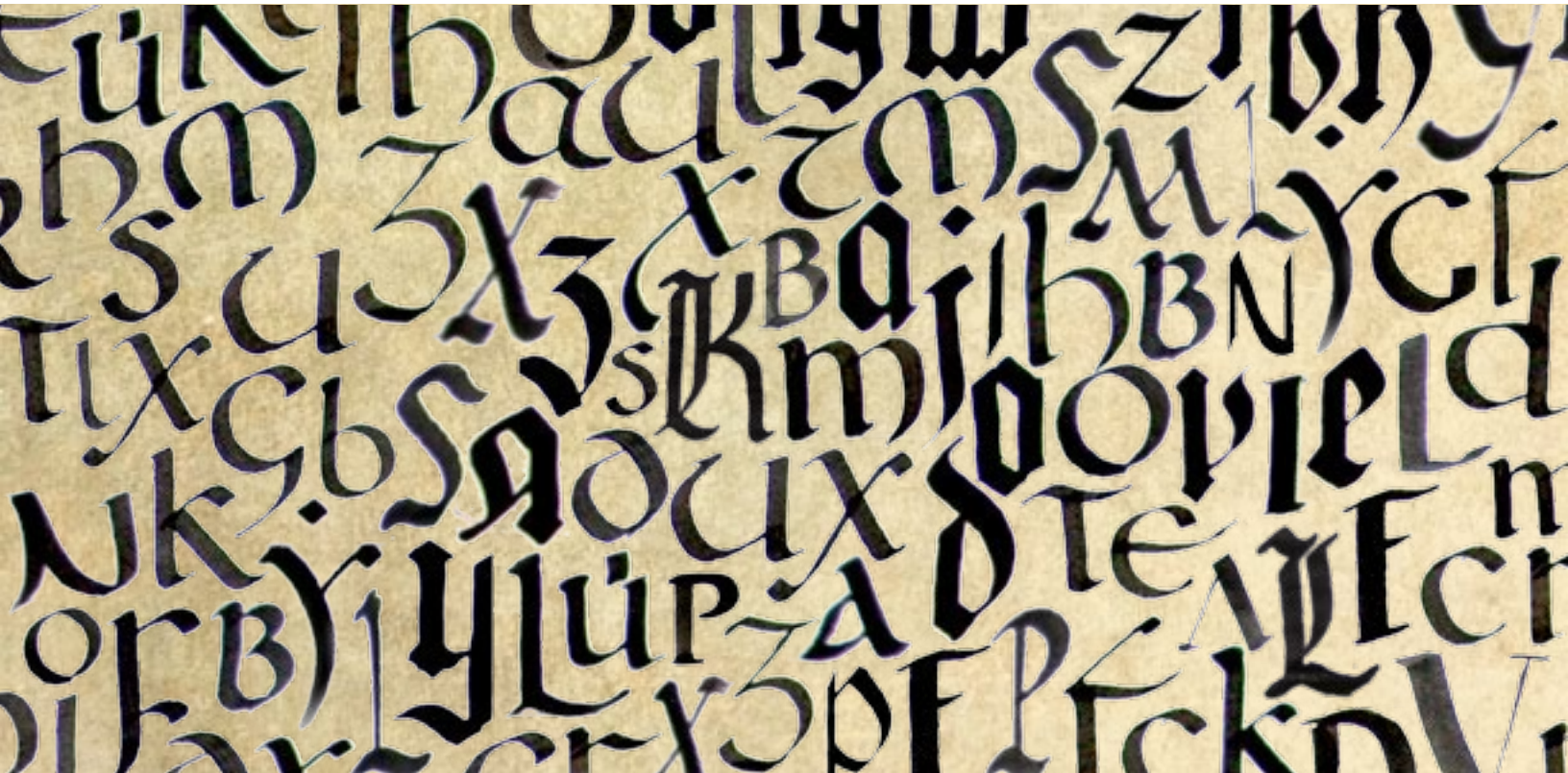

CALIGRAFÍA

Ana Karen Lara Vargas

CALIGRAFÍA

De acuerdo a la Enciclopedia Británica, caligrafía es:

1. Arte de escribir con letra correctamente formada.
2. Manera particular o propia de escribir de cada uno.

La caligrafía occidental se desarrolló principalmente durante la Edad Media, en los monasterios donde actuaban los copistas. Sin embargo, la invención de la imprenta le hizo perder importancia y calidad hasta el punto de que se tuvieron que crear nuevos tipos de escritura.

La caligrafía se compone de 3 elementos:

- **Ductus:** Relación entre la velocidad y la dirección del trazo.
- **Ritmo:** La repetición de un patrón; la define el ductus.
- **Métrica:** Relación entre las partes de la letra.

CONOCE TU HERRAMIENTA

Las herramientas que pueden emplearse para hacer caligrafía son: cálamo, estilete y speedball.

Cálamo

Los egipcios utilizaron el cálamo -tallo de junco puntiagudo- a fin de escribir sobre pergamino y tinta.

Instrucciones para elaborar cálamo:

- 1.- Consigue una pieza de bambú seco. Éste, debe de ser apropiado para el tamaño de tu mano y debes poder sostenerlo como una pluma.
- 2.- Debes hacer el corte a 75 grados.
- 3.- Posteriormente debes lijar para quitar las imperfecciones del corte.

Estilete

El estilete de caña servía a los pueblos mesopotámicos para grabar sobre tablillas de arcilla fresca. Por otro lado, los griegos y los romanos, emplearon el estilete para incidir sobre tablillas enceradas

Instrucciones para elaborar estilete

- 1.- Consigue unos palillos chinos.
- 2.- Con un cutter haz dos cortes para adelgazar el palillo.
- 3.- Lija para quitar las imperfecciones.

QUADRATA LIBRESCA

A B C D E F G H I
L M N O P Q R
S T V Y

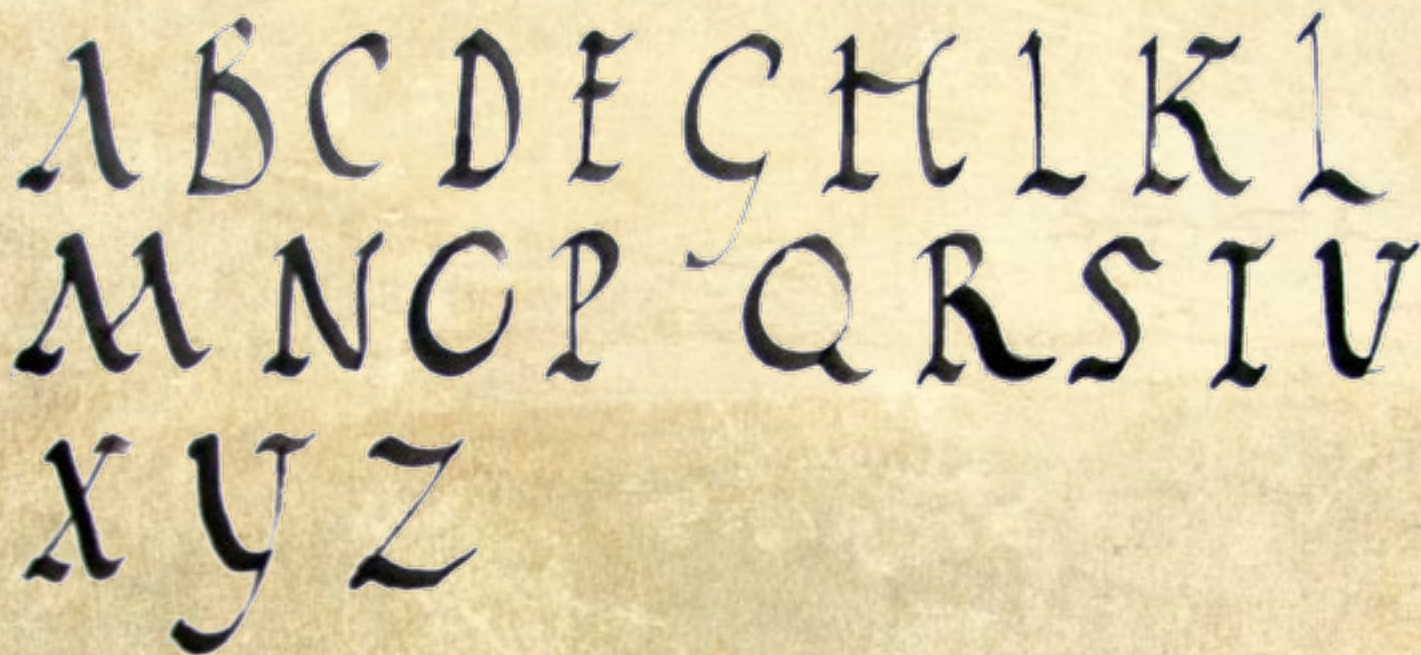
Métrica: 5
Ángulo: 30°

Las mayúsculas cuadratas componen el alfabeto monumental de representación; para redactar libros o documentos o para inscripciones menos importantes los romanos utilizan otros tipos de escrituras.

La mayúscula libresca trazada con la pluma sobre hojas de papiro, constituye la versión caligráfica de la mayúscula cuadrata. Es una escritura elegante empleada en los textos importantes; es adoptada hacia el siglo X para componer los títulos de los libros y para las grandes letras decoradas al comienzo de los capítulos.

Como la mayúscula cuadrata también la libresca tiene una altura regular y un fuerte contraste entre el espesor de los rasgos; ésta también presenta las características trazadas con un solo plumazo.

MAYÚSCULA RÚSTICA

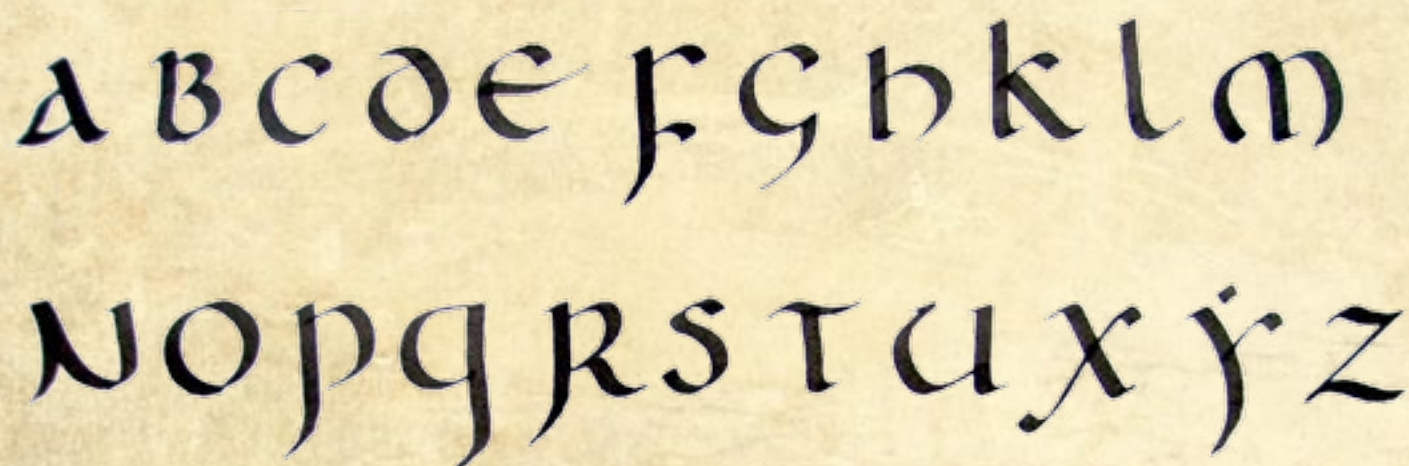
Métrica: 6
Ángulo: 45°

La mayúscula rústica se presenta en cambio como escritura de uso práctico, veloz, adoptada para los actos públicos desde el siglo I hasta el XI.

Esta está compuesta también por mayúsculas solas, pero revela una disposición menos rígida: los trazos y las gracias son oblicuos y ondulados; la altura de las letras es constante, exceptuando algunas (B,E,F,L,P) que a veces infringen los límites fijados.

Este tipo de escritura blanda y fluida, permite la introducción de las primeras tímidas formas de ornamentación del texto; el blanco del margen de la trama escrita a veces se ve invadido por la prolongación de los trazos de algunas letras.

UNCIAL

Métrica: 1-5-1
Ángulo: 20°

A partir del siglo III d. de C., la caída del Imperio Romano lleva a la transmutación de la unidad cultural; en esta condición prevalece un tipo de escritura con elementos heterogéneos transformados de tiempo en tiempo por un ductus personalizado.

La Iglesia busca un nuevo tipo de escritura para la difusión del pensamiento cristiano; la demanda de manuscritos religiosos es considerable, pero caligrafías tales como la rústica y la libresca no pueden adoptarse porque han sido utilizadas muy a menudo en el pasado en los textos paganos. Así nace una nueva escritura, veloz y bastante legible llamada uncial (nombre que se piensa derive de la medida de su altura: una onza).

El equilibrio y la elegancia de la escritura uncial favorecen su empleo principalmente en la composición de los textos sagrados más importantes y en las ediciones más solicitadas.

Por primera vez en este periodo aparece el pergamino, como soporte de la escritura; los incómodos rollos de papiro se sustituyen por hojas del nuevo material que, aparte del hecho de poder escribirse sobre sus dos caras, ofrece la posibilidad de corregir fácilmente los errores.

Las hojas se pliegan y después se encuadernan a efectos de conformar los primeros libros o códices.

SEMI UNCIAL

a b c d e f f z h i k
L m n o p q r r s t u x
y z

Métrica: 3-5-4
Ángulo: 30°

La escritura semi uncial nace como escritura cursiva personal utilizada por los escribas para sus notas al margen de sus manuscritos.

Las letras, reducidas en su altura a la mitad respecto de las unciales, presentan un cuerpo central amplio y legible. El ductus de la semiuncial favorece una escritura veloz; las ascendentes y descendentes permiten un libre curso al movimiento de la mano.

La semiuncial introduce las primeras ligaduras entre las letras; simples fusiones que reducen notablemente los movimientos de la escritura sin modificar la estructura de los signos.

La semiuncial tiene una rápida y amplia difusión; es utilizada en toda Europa para los textos menores de la Iglesia y de los monasterios. Por ello constituye el núcleo formal sobre el cual se elaborarán las diferentes caligrafías medievales.

CARLOVINGIA

a b c d e f g g h i k l
m n o p q r t u v x
y z

Métrica: 3-5-4
Ángulo: 45°

Carlomagno, con la creación de su gran imperio restituye la unidad política y cultural a Europa. Aunque Albino Flaco Alcuino es el verdadero promotor de tal revolución.

El latín vuelve a ser la lengua oficial y una nueva escritura, clara y legible, es estudiada expresamente para que se adopte en todo el imperio: la minúscula Carlovingia.

Las letras de la escritura Calovingia presentan pocas y esenciales ligadura, tiene ascendentes y descendentes contenidos en un ojo que resulta amplio y legible aunque no ocupa mucho espacio.

También la composición de los textos es más cuidada: las palabras se hallan separadas y las líneas bien espaciadas. Las iniciales mayúsculas, que resaltan como elementos decorativos en el interior de las páginas, sustituyen a veces la antigua forma romana con nuevas letras caracterizadas por originales terminaciones.

ITÁLICA

ı n a b c d e f g h i j k l m
ñ o p q r s t u v w x y z

...~
g y x v w z z
h h b k P y

Métrica: 2-4-2
Ángulo: 45°

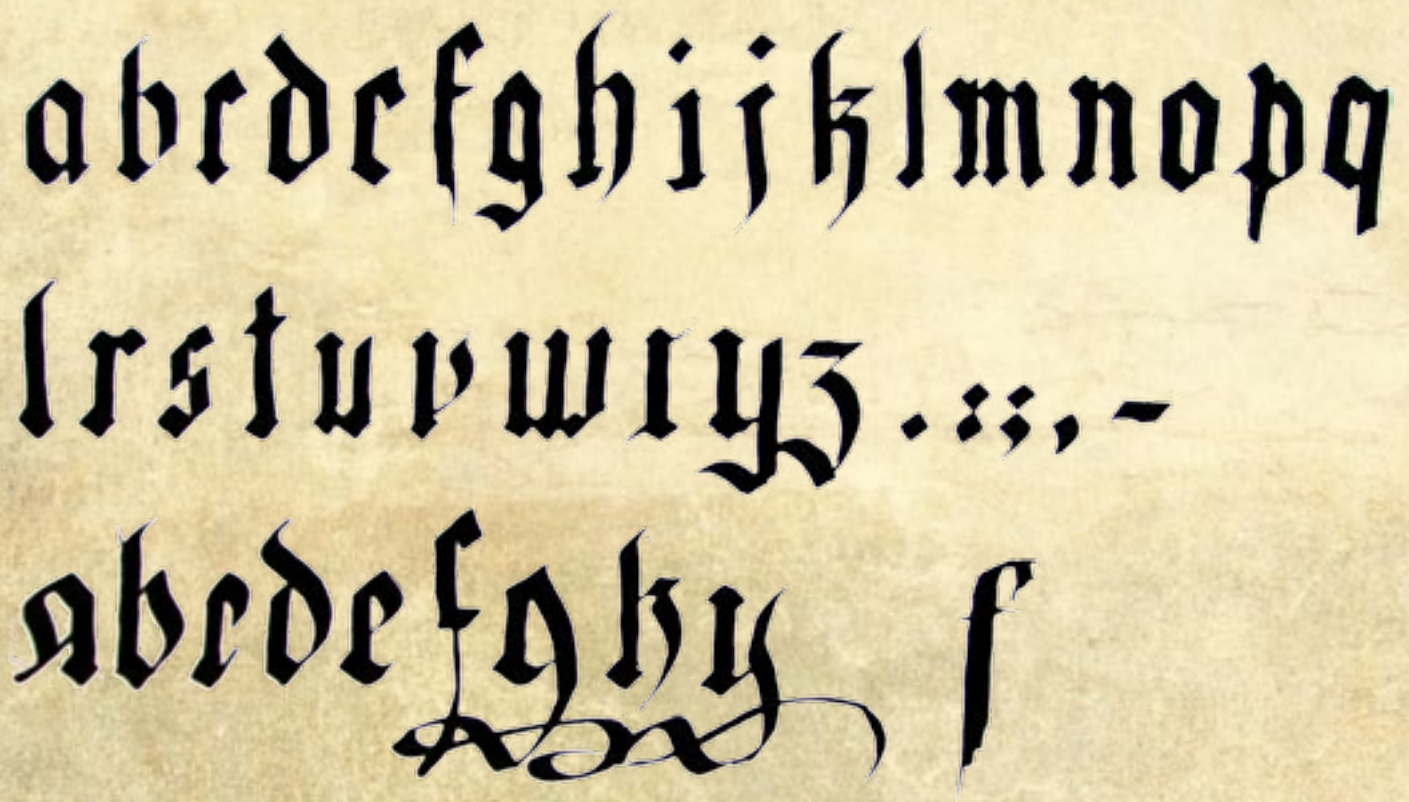
Las itálicas son descendientes de la caligrafía cancilleresca, y tienen una ligera inclinación.

La Cancilleresca es una caligrafía cuyo nombre deviene de haber sido adoptada por la cancillería de la Iglesia italiana en 1423 para reemplazar al gótico cursivo. Es una versión “rápida” de la escritura humanística, llamada cursiva.

La Cancilleresca es una caligrafía clara, legible y armónica.

Su trazado es ágil y permite variaciones con distintos instrumentos lo cual la constituye en un alfabeto versátil para futuras aplicaciones.

GÓTICA

Métrica: 2-4-2
Ángulo: 45°

En el siglo IV, tribus godas llegadas al mar Negro desde la lejana Suecia penetraron en Capadocia donde hicieron como prisionero a Ulfilas o Wilfilas, obispo arriano, erudito que inventó un alfabeto para dar forma escrita a la lengua que aquel pueblo hablaba sobre todo para traducir la Biblia.

Ulfilas fue, en definitiva, responsable de que, muchos siglos después, los godos pasaran a la historia por haber dado nombre a uno de los períodos artísticos más brillantes de la historia europea: el gótico.

En el siglo XII, Europa se sometía a grandes cambios: la burguesía urbana crecía en importancia y en poder, lo que permitía la edificación de las grandes catedrales, símbolos de la época y en el mundo de la caligrafía los scriptoria y las universidades abandonan la minúscula carolina (litera antigua) para adoptar la letra gótica (litera moderna), aunque gráficamente muy distinta de la creada por Ulfilas.

GÓTICA (ALTAS)

A B C D E F G H I J K
L M N Ñ O P Q R S T
U V W X Y Z

Métrica: 6
Ángulo: 45°

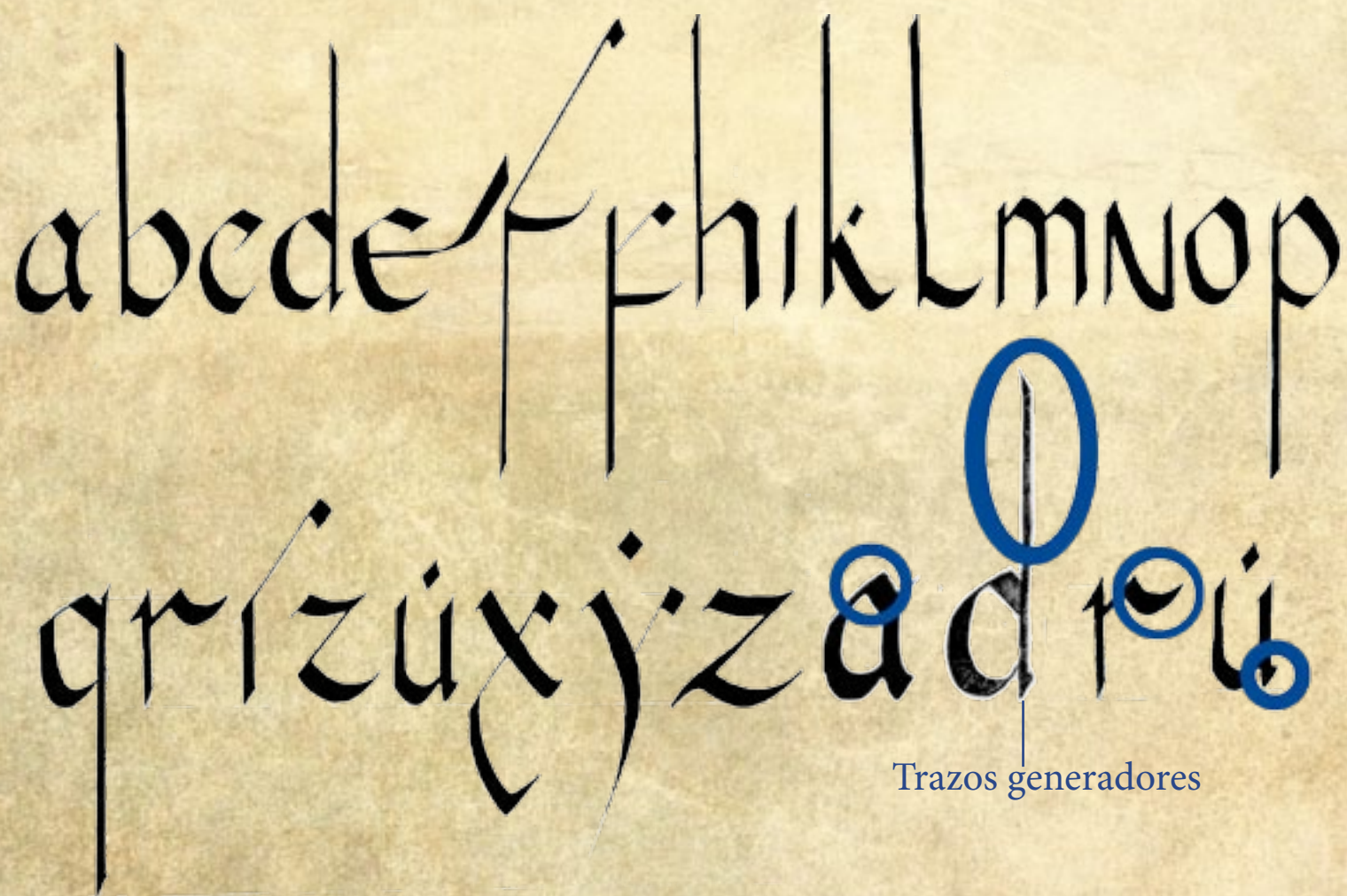
A lo largo de varias generaciones la minúscula carolina (letras independientes, redondeadas y bien definidas, pero lentas de elaborar) fue convirtiéndose en una escritura llena de puntas, ángulos y rasgos verticales, más rápida de escribir y que podía comprimirse a voluntad (ahorro de trabajo y materiales), que se llamó o bien carolina tardía o gótica temprana.

Resultó una letra muy monótona y los rasgos de las letras tendieron a confundirse unos con otros, sobre todo en letras como la “m”, la “n”, la “u” y la “i” (a la que se añadió el punto para distinguirla).

Hubo numerosas variantes, casi tantas como scriptoriums, aunque las más conocidas son la gótica textura, la textura quadrata y la textura presciscus.

Como gótica bastarda se conocen diferentes modelos de letras que tienen en común su originalidad y creatividad, con una ruptura del academismo de la normativa vigente. Góticas bastardas hay muchas, casi tantas como amanuenses que se saltaban las normas.

ORIGINAL

Trazos generadores

Métrica: 9-5-9
Ángulo: 45°

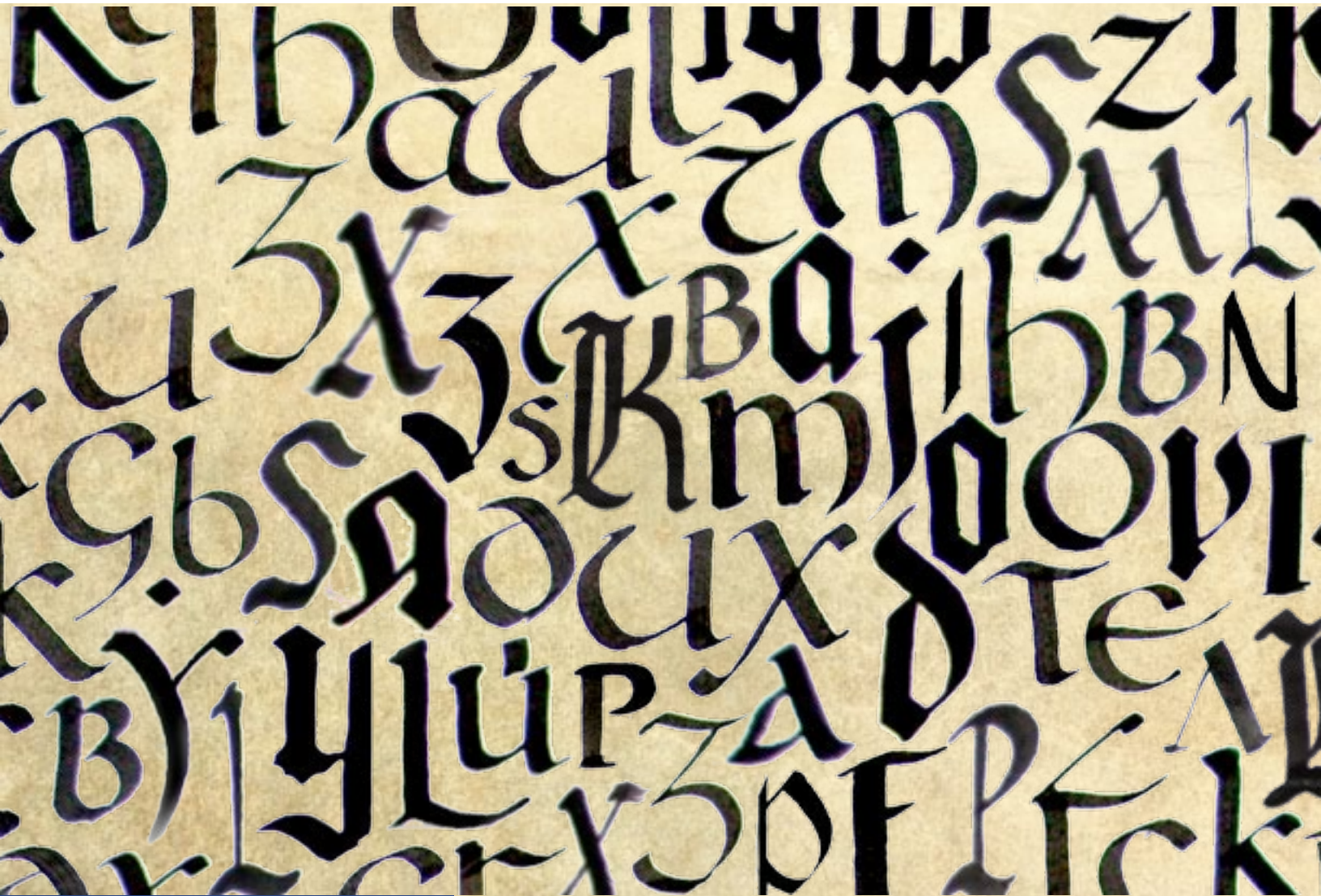
Ésta es mi interpretación de la semi uncial.

La métrica es de 9-4-9, es decir, se exageraron las ascendentes y descendentes, lo que nos permite observar una versión mucho más light, que ahorra espacio de manera horizontal, aunque no de manera vertical.

Al igual que la semiuncial original, conserva las ligaduras entre las letras, sin embargo, la longitud de las ascendentes y descendentes no permiten que el ductus de la caligrafía sea muy fluido.

Existe un fuerte contraste entre el fuste y el cuerpo de “x” de cada letra.

CONCLUSIÓN

La caligrafía es una manera lúdica e interesante de acercarnos a la historia de este hecho que conocemos como la escritura.

Me pareció una actividad, sumamente relajante y divertida, además de que ir creando nuestras propias herramientas nos permite crear una relación mucho más íntima con la escritura.

Finalmente, creo que a partir de ésta, podemos entender e ilustrar la evolución de los signos, tanto en cuestiones prácticas como las cuestiones simbólicas, que van atendiendo las necesidades de la sociedad que las crea.

